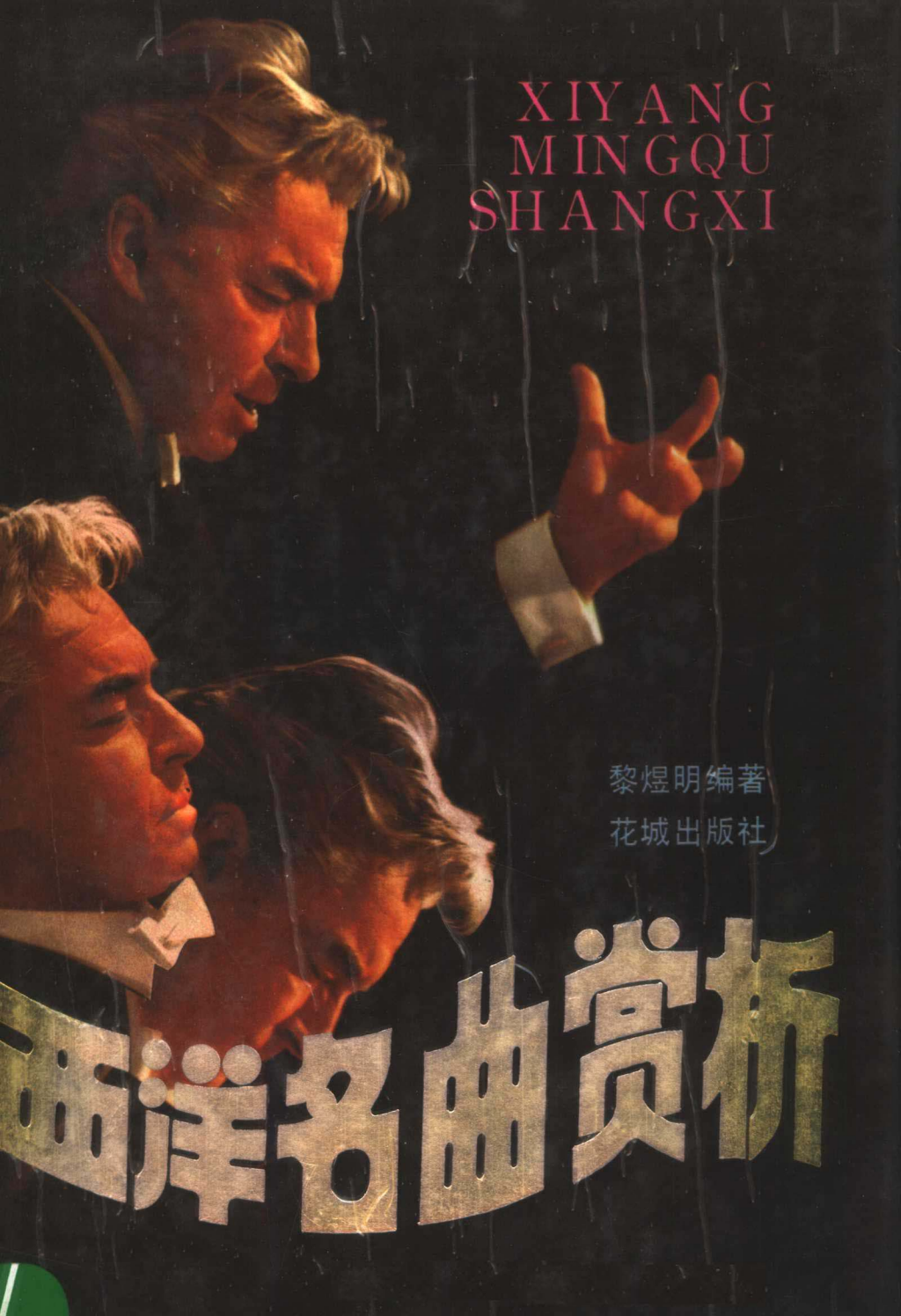

XIYANG
MINGQU
SHANGXI

黎煜明编著

花城出版社

西洋名曲赏析

西洋名曲赏析

黎煜明 编著

花城出版社

西洋名曲赏析

黎煜明编著

花城出版社出版发行

(广州市大沙头四马路)

广东省新华书店经销

广东新华印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 13.5 印张4插页300,000字

1988年9月第1版 1988年9月第1次印刷

印数1-1,330册

ISBN7-5360-0037-5/I·36

精装定价: 5.20元

前 言

世界音乐宝库中的许多脍炙人口的不朽音乐珍品，它们令人神往，使人迷恋，催人奋发。这些伟大的传世名作，以浩瀚宏伟的气魄以及历久不衰的生命力，流淌在数百年来的音乐史上，成为人类共同拥有的精神财富。

随着人民生活水平的显著提高和音乐生活的日益丰富，使原有的音乐爱好者的行列在成倍扩大，要求高档次精神享受的呼声在日益增长。出版《西洋名曲赏析》这本书的目的，就是为了帮助他们特别是广大青年进一步认识音乐、欣赏音乐，使其音乐修养和鉴赏能力在不断的陶冶中得到提高。

本书选取了柴科夫斯基、肖邦、贝多芬、门德尔松、李斯特、莫扎特、舒伯特、巴赫、罗西尼、德沃夏克、柏辽兹、里姆斯基-柯萨科夫、穆索尔斯基、鲍罗丁、格里格、斯特拉文斯基等十六位有影响的伟大乐圣在各个历史时期的代表性名作，作一些通俗化、形象化的解释，并力求以尽可能生动的笔触，尽可能丰富的史料，对这些世界著名的古典作曲家的家庭教养、性格特点、

爱情婚姻、人生道路以及所产生的伟大作品的历史时代、思想内涵、艺术构思直至掌故轶闻等方面，作一些欣赏性的剖析。我认为了解这些东西，对于我们今天来说，仍然具有积极的认识意义。

本书力求以唯物主义的历史观，对所涉及的十六位世界音乐家及其部分作品进行一些分析、探讨和介绍。在写作上，文章也立足于其通俗性和群众性。显然，限于水平和篇幅，对所介绍的作品只能挂一漏万，不可能以一盖全了。深知粗浅之处，随处可见。鉴此，热望敬爱的读者能给予批评和指正。

黎煜明

一九八八年一月于广州

目 录

前 言.....	(1)
悲怆的力量.....	(1)
——彼得·伊里奇·柴科夫斯基	
意大利随想曲.....	(5)
降b小调第一钢琴协奏曲	(10)
第四交响曲.....	(19)
第六交响曲 (悲怆)	(26)
花丛中的大炮.....	(44)
——弗雷德里克·法朗索瓦·肖邦	
g小调叙事曲	(51)
摇篮曲.....	(58)
夜曲.....	(55)
马祖卡.....	(58)
波洛涅兹.....	(62)
降b小调奏鸣曲	(65)
胜利的普罗米修斯	(78)
——路德维希·凡·贝多芬	
第三交响曲 (英雄)	(76)
第五交响曲 (命运)	(86)

第六交响曲(田園)	(98)
第九交响曲(合唱)	(113)
音乐之国的王子	(131)
——菲利克斯·门德尔松	
《仲夏夜之梦》序曲	(134)
e小调小提琴协奏曲	(146)
A大调意大利交响曲	(155)
象雷鸣, 似火焰	(168)
——弗朗兹·李斯特	
前奏曲	(172)
降E大调第一钢琴协奏曲	(176)
旷代奇才	(185)
——沃尔夫冈·莫扎特	
《朱庇特》交响曲	(187)
《布拉格》交响曲	(202)
《维特》交响曲	(212)
未完成的生命乐章	(224)
——弗朗茨·舒伯特	
未完成交响曲	(230)
他不是小溪, 是大海	(241)
——约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	
关于复调音乐	(242)
平均律钢琴曲集	(252)
勃兰登堡协奏曲	(260)

伟大的欧洲歌剧的改革家	(275)
——爵阿基诺·安东尼奥·罗西尼	
《塞尔维亚的理发师》序曲	(276)
《威廉·退尔》序曲	(290)
质朴的波希米亚人	(299)
——安东宁·德沃夏克	
《自新大陆》交响曲	(301)
标题交响乐的工匠	(310)
——赫克托·柏辽兹	
幻想交响曲	(314)
他在祖国的沃土上耕耘	(327)
——尼古拉·里姆斯基—柯萨科夫	
舍赫拉查达	(330)
西班牙随想曲	(344)
闪着冷光的眼睛	(357)
——莫杰斯特·彼得罗维奇·穆索尔斯基	
荒山之夜	(360)
图画展览会	(368)
俄罗斯的号手	(376)
——亚历山大·波尔菲里叶维奇·鲍罗丁	
第二交响曲	(377)
在中亚细亚草原上	(386)
小品的魔术师	(391)
——爱德华·格里格	

《皮尔·金特》组曲	(892)
《皮尔·金特》第一组曲	(894)
《皮尔·金特》第二组曲	(898)
召唤远古的亡魂	(405)
——伊戈尔·斯特拉文斯基	
春之祭	(408)

悲 怆 的 力 量

——彼得·伊里奇·柴科夫斯基

世界上不知有多少颗柔弱的心，被柴科夫斯基的音乐所打动，又不知有多少美好的心灵，被柴科夫斯基的音乐所震撼。他的音乐有一种无以名状的忧郁的美，即使在他的最辉煌有力的乐章中，你也会感到一种淡淡的哀思。

世界上没有一个音乐家，有他那样奇特的性格。他异常地敏感，天生地害羞。他在世的时候，总是有意地躲避着一切人，害怕被别人认出来。坐在火车上，他爱用衣领挡住自己的脸。在音乐会上，他总是躲在剧场的最受人忽视的角落。

他有翩翩的风度，俊美的仪表。异性见他很容易动心，可他却天生地不喜欢女人。

他平生居然动过一次爱的念头。28岁时，他迷上了一位意大利歌剧演员黛西莉·阿尔托，并为她写了不少动人的歌曲。他向父亲宣布，准备和阿尔托结婚。女方父母反对这门亲事。柴科夫斯基的好友们也反对这种结合，他们怕彼得沦为“首席女演员的丈夫”这一角色，从而影响他的艺术生涯。第二年，阿尔托

和一位西班牙男中音歌唱家结了婚。这件事，在彼得心中曾经引起一段短暂的痛苦。

37岁时，为了平息人们的瞎议论，彼得听从哥哥的劝告，同意只要有合适的对象，就准备结婚。这时，一位叫安东尼娜·米林高娃的女郎追求他，给他写信，恳求见面。彼得去了，想告诉她自己很穷，且不可能给她爱。女郎威胁他，不和她结婚，她就自杀。柴科夫斯基屈服了。这一年，他们结了婚。

新婚给柴科夫斯基带来巨大的痛苦。他说：“安东尼娜并不使我害怕，她只是使我沮丧。可怜的女人，为了使我生活愉快，她已经做了能够做的一切。然而我却以最大的憎恶去看待这一切。”这位性格奇特的人，有一天实在受不住了，乘着黑夜溜出寓所，他仿佛发现自己来到了莫斯科河边，就跳了下去，想一死了之。只是，河水刚到齐腰深，冰冷的河水使他染上了风寒。医生认为他必须更换环境，静心疗养，而且，再不能回到妻子身边。

对于这一切，他的挚友梅克夫人在信中这样说：“你知道不知道，当你结婚的时候，我是多么的难受！在我心中好像有些什么破碎了。想到你和那个女人亲近，我简直忍受不了……当你和她搞得不愉快的时候，我竟高兴起来！我很恨那个女人，为的是她不能使你快活，但如果你和她的生活非常欢快，我会百倍地恨她。我认为她把只应属于我的东西掠夺了去，把我的权利剥夺了去，因为在这世间，我爱谁都不及爱你，我认为你的价值超过了一切。如果这几句话使你烦恼，请原谅我这不能制止的自白吧。”

这位由爱柴科夫斯基的音乐发展到爱柴科夫斯基这个人的梅克夫人，是一位富有的寡妇。他的丈夫原是一位政府雇用的工程师，全家靠丈夫的年薪1500卢布过日子。梅克夫人认为，一

个公务员无异于一个傀儡，一架机器，受制于人，末了便忘记理性的存在。她劝丈夫辞职，丈夫怕辞职后全家会挨饿。但，他最终还是听从了妻子的话。他们把每天的开支节省到20个戈比，过着艰难的生活。梅克夫人帮助丈夫致力于工程事业。靠了她的协助，他建筑了从莫斯科到梁赞的铁路，而他的两个儿子又把它延长到喀山，后来一直到乌拉尔山。丈夫50多岁时去世，给梅克夫人留下两条铁路和12个孩子。一条铁路后来卖了，另一条留了下来。

这位富有的遗孀酷爱音乐，除了去听音乐会，哪也不去。她家仅有一位客人，就是鲁宾什坦。

在梅克夫人的内心世界里，自己是一位君主。多少人服从她的意志，然而很少会有人爱她。梅克夫人需要并且希望一个同等人的爱，她需要一个“神”，让她每天去崇拜。

鲁宾什坦，为她找到了这么一个人和这么一个神，他就是柴科夫斯基。

1876年12月，一个寒冷的夜晚，鲁宾什坦在梅克夫人的客厅里，用钢琴演奏了柴科夫斯基的交响诗《暴风雨》，这既美丽而又忧郁的音乐，深深打动了梅克夫人。她急于要知道作曲者是谁，因为她从来也没有听过这么对劲的音乐。

鲁宾什坦告诉梅克夫人：这是一个彼得堡人，法律系毕业的。他从小热爱音乐，但没有显出特别的才华。他学过钢琴，但并不出色。一直到22岁光景，才进了鲁宾什坦开设的彼得堡音乐学院。可是他一学上作曲，就紧紧抓住不放了。恰如一个饿了多少日子的人，第一次听见了面包这个字眼，作曲中的“对位法”就是他的“面包”。他的进步是惊人的。到音乐学院一年，他便辞掉司法院的职位，决定终生致力于音乐事业。

多少年代以来，作曲家大多是贫穷的。柴科夫斯基也不例外。他很多次几乎向贫穷低头，准备回司法部去做小官吏。鲁宾什坦不忍心这位音乐奇才被贫困压倒，他希望梅克夫人救助他。对于鲁宾什坦的话，梅克夫人认为就是“神的话。”梅克夫人欣然同意资助柴科夫斯基。为了不伤害柴科夫斯基的自尊，她每给柴科夫斯基一笔钱，却借口说是请柴科夫斯基为她作曲的酬劳。

梅克夫人有极高的音乐修养，她在艺术上的见解非常精辟。她说过：“我所理想的人就是音乐家。但只有人格与才能相等的时候，他才能造成深刻而真挚的印象。反过来说，假如音乐家身上没有人格和才能，那么他的作品越加音乐化，我认为他越加是一个活的谎言，一个伪善者。”

梅克夫人与柴科夫斯基之间，随着时光的流逝，建立起了越来越深厚的友谊。但这对真挚的友人却奇怪地从不相见，他们之间交流思想感情的唯一方式就是通信，互相交换照片。“曾经有过一个时候我想和你见见面。现在，我越觉得感动，我就越怕见面……我宁愿遥远的想念你，在你的音乐中倾听你。”“我不能写短信给你，因为我有那么多话要说！我觉得在精神上和你这么靠近，才使我有力量向你打开了我的灵魂。”

梅克夫人对柴科夫斯基了解得非常透彻：“彼得·伊里奇，你究竟经验过爱没有？我想是没有的。你爱音乐太多了，因此来不及爱女人。我知道你的生涯中有过一次爱，但我认为那样的爱是柏拉图式的。这是一半的爱，是一种想象的爱，而不是心上的爱。”在梅克夫人的有力帮助下，柴科夫斯基“象一艘在海上经过颠簸的船，终于驶进了平静的港湾。”这位时常自相矛盾的奇人，终于可以专注于自己的音乐创作了。在柴科夫斯基身上，有着典型的

双重人格——一个是艺术中的柴科夫斯基，一个是现实生活中的柴科夫斯基。在进行艺术创作的时候，他享受着极大的乐趣。只有在艺术之宫漫游的当儿，他才变成一个快活的人。即使在写悲伤的旋律，他也能体味到一种创作的喜悦。可当他从伟大的乐思中拉回到现实生活来的时候，他重又变得疑惑不安，顾虑重重。

这位奇特的音乐家，在他的生活天地里，遇到了同样是奇特的然而却是真挚的友情，他的才能因此闪现出更灿烂的光华。美妙绝伦的佳作源源涌出，象不可遏止的急流。他在致梅克夫人的信中写道：“如果不是有了你的友谊和同情，我一定会发了疯而且毁灭了。你所给我的一切是一个安全的锚，你把我将用尽的力气又积聚起来，然后使我再度走上音乐之路。”

可以毫不夸张地说，没有梅克夫人这位艺术知己的友情，柴科夫斯基也就不可能有这么博大的艺术成就。

意大利随想曲

意大利，这块产生过人类文化史上最伟大的奇迹——文艺复兴的圣地，象一块美丽永恒的磁铁，吸引着众多的朝拜者；又以它巨大的魔力，激发出艺术家们的创作灵感！

谁不想到这个国度去朝拜艺术先哲的亡灵？去看看罗马的竞技场、佛罗伦萨的教堂、威尼斯的船帆……在这里，可以看到拉斐尔、达·芬奇、提香的绘画原作；可以在米开朗基罗那匠心独具的雕塑下尽情徘徊。这块产生过但丁《神曲》以及《十日谈》这些

不朽名作之乐土，本身就被蒙上一层神奇美丽的色彩。这里有征服世界的艺术；意大利歌剧，这里诞生过一位空前绝后的“音乐魔法师”：帕格尼尼。

1877年，因不愉快的新婚弄得要去自杀的柴科夫斯基，精神濒于崩溃的边沿。他需要出外散散心，于是在弟弟阿纳托里的陪同下，先到了日内瓦，后到了意大利。日内瓦的绮丽风光和意大利的艺术气氛，使柴科夫斯基恢复了正常的神智。1878年，柴科夫斯基在意大利完成了著名的《第四交响曲》，并开始了创作两部大型作品——《钢琴奏鸣曲》和《小提琴协奏曲》。9月，柴科夫斯基回到莫斯科，向鲁宾什坦辞去音乐学院教授的职务。11月底，又返回意大利。1879年春，柴科夫斯基到巴黎去寻求“华丽、喧闹和消遣”，但却躲避着所有熟人，也不想去拜访那些艺术名流。他说：“每认识一个新朋友，同陌生人会一次面，总会给我带来可怕的精神痛苦。”

为了亲临自己的歌剧《叶甫根尼·奥涅金》的首场演出，他回到莫斯科。年底，又出国去巴黎，再度重游罗马。每次离开祖国，他都狂热地眷恋着故土。而一旦回到祖国，他又总是那样惶惶不安。在罗马，得知父亲去世的消息，他大哭了一场。

只有独自一人沉浸在自己的音乐中的时候，他的灵智才从颠乱中恢复平衡。“我活着的唯一乐趣就是作曲。”有一天，他忽然听到附近军营里传来的号角声，灵之所动，便创作了这首《意大利随想曲》。

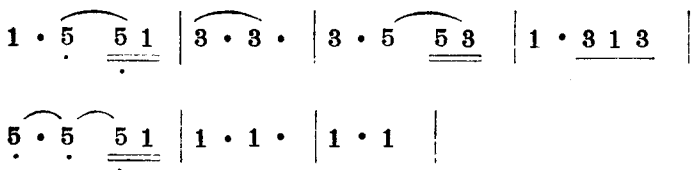
根据几度游历意大利时听到的民间音调，他很快构思成作品，并写出了总谱。

随想曲，等于文学中的随笔。为了保持那种随遇而安，随兴所适的乐旨和情趣，曲子的结构理当处理得比较自由，否则，就

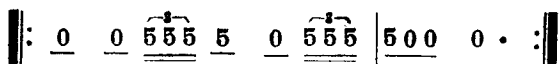
不符合“随想”的命题。

乐曲，从作者听到的军营号角开始：

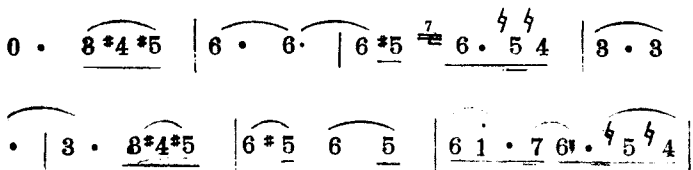
$\frac{6}{8}$

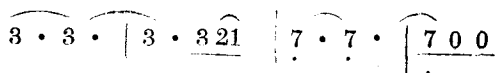

用一个和弦，分解出曲调，这正是军号的典型。音区取得不高，给人一种远效果。这段号角声，由小号用E大调吹出，总谱上标记的调号A，说明音乐是从属调上引起来的。之后，呼应的和声用C和弦，G大和弦、a小和弦，达到E大和弦时，调性的转换暂时停止。E大和弦，是主调A的属和弦。在这个和弦上，铜管乐器加上大管，奏出一个富于特色的伴奏音型：

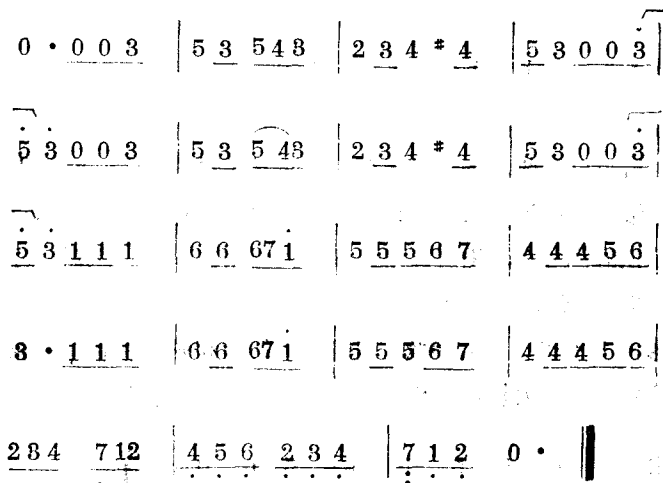

在这独特的音型上，弦乐群奏出一个a小调的主题（注意，主题所用的小调，是旋律小调）：

第二段，速度稍加快。两支双簧管用平行三度，在A大调上奏出一段动人的旋律：

这段旋律，随即交给一对短号。这短号的音色，能让人想起那些乐观开朗的意大利军人。

旋律的后半部交到弦乐声部，单簧管和大管以活跃的音型作伴奏。当乐队以全奏的形式来复述这一旋律时，音乐变成了欢腾的舞曲。

第三段，快板。在拿波里舞曲的节奏中，奏出一个简短的引子：